Deutsche Grammophon

WONDERLAND

Edvard Grieg: Piano Concerto · Lyric Pieces

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks · Esa-Pekka Salonen

ALICE SARA OTT

EDVARD GRIEG (1843–1907)

Concerto for Piano and Orchestra in A minor op. 16
a-Moll · en *la* mineur

1 1. Allegro molto moderato 13:13
2 2. Adagio 6:38
3 3. Allegro moderato molto e marcato 10:21

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
ESA-PEKKA SALONEN

Live recording

Lyric Pieces / Pieces from *Peer Gynt*

4 **Once Upon a Time** op. 71/1 4:33
Es war einmal · Il était une fois

5 **Butterfly** op. 43/1 1:33
Schmetterling · Papillon

6 **Album Leaf** op. 12/7 1:20
Albumblatt · Feuillet d'album

7 **Solveig's Song** 4:37
Solveigs Lied · Chanson de Solveig
No. 4 from Peer Gynt Suite No. 2, op. 55, version for piano solo by Grieg

8 **Elves' Dance** op. 12/4 0:47
Elfentanz · Danse des elfes

9 **To Spring** op. 43/6 3:19
An den Frühling · Au printemps

10 **March of the Trolls** op. 54/3 2:56
Zug der Trolle · Marche des trolls

11 **Notturno** op. 54/4 3:52
Nocturne

12 **Brooklet** op. 62/4 1:43
Bächlein · Petit ruisseau

13 **In the Hall of the Mountain King** 2:29
In der Halle des Bergkönigs · Dans la salle du roi de la montagne
No. 4 from Peer Gynt Suite No. 1, op. 46, version for piano solo by Grieg

14 **Ballad** op. 65/5 3:29
Im Balladenton · Dans l'esprit d'une ballade

15 **Wedding Day at Troldhaugen** op. 65/6 5:19
Hochzeitstag auf Troldhaugen · Jour de noces à Troldhaugen

EXCLUSIVE DIGITAL TRACKS

16 **Puck** op. 71/3 1:44
Kobold · Petit Troll

17 **Folk Song** op. 12/5 6:17
Volksweise · Mélodie populaire

ALICE SARA OTT *piano*

WONDERLAND

ALICE SARA OTT

In 2011 I attended the Salzburg Festival in a private capacity and met Esa-Pekka Salonen for the first time. It was at about that time that my then record producer approached Esa-Pekka's manager to ask if there was a project that we could work on together. I can still recall how happy I was when, at a formal dinner, Esa-Pekka said to me, spontaneously: "Let's do it!" In January 2015, three and a half years after Esa-Pekka had agreed to it, two concerts with the Bavarian Radio Symphony Orchestra were recorded in Munich's Herkulessaal.

At that date I had already been living with Grieg's Piano Concerto in A minor for ten years. Together with Tchaikovsky's First Piano Concerto, this is the work that has the most memories and associations for me. Remarkably, it is regarded as a piano concerto for beginners, even though I believe it poses some of the greatest challenges for the soloist in terms of his or her coordination with the orchestra. Moreover, the performer is often misled into introducing musical refinements into the work and in that way running the risk of forgetting the true beauty of the score, a beauty that lies in its naturalness and its great arching paragraphs.

In 1869 the young Grieg received a letter from Rome. Franz Liszt had seen a copy of his First Violin Sonata and wrote to express his enthusiasm at the talented Norwegian's music. Using this as a letter of recommendation, Grieg was able to obtain a travel grant and in 1870 he set out for Rome, taking a number of completed works with him, including the score of his Piano Concerto in A minor. Liszt accorded Grieg a friendly welcome and immediately sat down at the piano and sight-read the entire concerto, including the orchestral part. In a letter that he wrote to his parents afterwards, Grieg reported on the musical firework display that he was privileged to witness, adding that Liszt somehow managed to coax from the piano all of the tone colours and sounds of the score, none of which he had heard before. At the end of the third movement, where the second subject suddenly returns in a harmonically altered form, Liszt leapt up in euphoric delight in order to congratulate Grieg on this stroke of genius, before returning to the piano stool and completing his performance. Grieg's encounter with Liszt and the latter's words of encouragement, together with his advice on musical matters, left a lasting impression on Grieg. In the course of the decades that followed their encounter, the Norwegian composer made a number of changes to his score before it assumed its definitive form in 1907.

Working with Esa-Pekka and the musicians of the Bavarian Radio Symphony Orchestra has genuinely enriched my life. From the very first bars all the reservations that I had always had about this work vanished into thin air. I had the sensation of being borne along on a wave of music, and the phrasing, which sometimes seems so tricky, emerged from the moment as self-evident and natural in a way that I have rarely felt.

Deciding which other works to include in my album proved a challenge. On the one hand I toyed with the idea of recording Liszt's Second Piano Concerto by way of a contrast, not least because this would also have allowed me to illustrate that wonderful encounter in Rome, a meeting unfortunately not very well known. On the other hand, it was at about this time that I began to immerse myself in Grieg's fascinating world and to discover those of his piano works that are not so well known.

Apart from his wonderful Piano Sonata and his little-known Ballade in G minor, I was fascinated above all by the miniature world of his *Lyric Pieces*. These may seem at first sight to be simple and lacking in variety. But here we encounter the introvert Grieg who had no time for flamboyance and acrobatics. He prefers to allow the music to fade away into nothing, rather than building to a noisy climax at the end. Often he uses only two musical ideas. Especially when the listener expects a third subject, he repeats the second and the first melody and then allows the music to die away. The climaxes, such as they are, are very muted. We could almost describe Grieg as a minimalist.

In spite of this, I found myself falling increasingly under the spell of this music and the very special world that it inhabits. In writing his *Lyric Pieces* Grieg created a fantasy world of his own. This is the world of the dreamer who, at one with the realm of nature, called the hill on which his house was built "Troldhaugen" (Troll Hill) and who used to go for walks in the neighbouring forest, while imagining the woodland peopled by trolls, elves and many other imaginary creatures from Nordic legend. All of these creatures scurry past us, disappearing even before we have had time to grasp them. Without our really noticing it, we are taken on a journey into a daydream, a "wonderland" from which we return only reluctantly to our own everyday reality.

This album represents my own very personal journey through Grieg's "wonderland". I should like to take this opportunity to invite you to leave behind you your everyday lives for a moment and enter Edvard Grieg's magical and imaginary world with me.

WONDERLAND

ALICE SARA OTT

Bei den Salzburger Festpielen 2011, die ich privat besuchte, traf ich zum ersten Mal Esa-Pekka Salonen. Ungefähr zur selben Zeit hatte mein damaliger Plattenproduzent bei Esa-Pekkas Manager wegen einer gemeinsamen Aufnahme angefragt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie glücklich ich war, als Esa-Pekka bei einer großen Dinner-Runde spontan zu mir meinte: »Let's do it!« Im Januar 2015, vier Jahre nach der Zusage, fand die Aufnahme mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bei zwei Konzerten im Münchener Herkulessaal statt.

Griegs a-Moll-Klavierkonzert hatte mich zu diesem Zeitpunkt schon zehn Jahre begleitet. Es ist, neben dem Ersten Klavierkonzert von Tschaikowsky, das Werk, mit dem ich die meisten Erlebnisse und Erinnerungen verbinde. Merkwürdigerweise gilt es als Klavierkonzert für Anfänger, obwohl es meiner Meinung nach eines der Konzerte ist, die die größten Herausforderungen im Zusammenspiel mit Orchester mit sich bringen. Zudem wird der Interpret oft dazu verführt, musikalische Raffinessen hineinzuarbeiten, und läuft dabei Gefahr, die wahre Schönheit dieses Werkes zu vergessen, die in seiner Natürlichkeit und seinen großen Bögen liegt.

1869 erreichte den jungen Grieg ein Schreiben aus Rom. Franz Liszt hatte die Noten seiner Ersten Violinsonate in die Hände bekommen und zeigte sich begeistert von dem talentierten Norweger. Mit diesem Brief als Empfehlungsschreiben erhielt Grieg ein Reisestipendium und machte sich 1870 auf den Weg nach Rom – im Gepäck unter anderem die Partitur seines Klavierkonzertes. Liszt empfing ihn freudig und setzte sich unverzüglich ans Klavier, um das Konzert mitsamt des Orchesterparts gleich vom Blatt zu spielen. Grieg berichtet später in einem Brief an seine Eltern, welchem musikalischen Feuerwerk er beiwohnen durfte und wie Liszt es fertigbrachte, dem Instrument Klangfarben und Geräusche zu entlocken, die er noch nie zuvor gehört hatte. Am Ende des dritten Satzes, wo das zweite Thema plötzlich harmonisch verändert erklingt, sprang Liszt euphorisch auf, um Grieg zu diesem Geniestreich zu beglückwünschen, bevor er schnell wieder zum Klavierhocker zurückeilte und das Werk zu Ende spielte. Die Begegnung mit Liszt und dessen Ermutigungen und musikalische Ratschläge hinterließen bei Grieg tiefe Eindrücke. Er nahm an seinem Klavierkonzert über mehrere Jahrzehnte hinweg immer wieder Änderungen vor, bevor es 1907 seine endgültige Form erhielt.

Die Zusammenarbeit mit Esa-Pekka und den Musikern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks war für mich eine wirkliche Bereicherung. All die Bedenken, die ich bei diesem Werk immer hatte, lösten sich nach den ersten Takten in Luft auf. Ich hatte das Gefühl, auf einer musikalischen Welle getragen zu werden, und die manchmal so heiklen Phrasierungen ergaben sich so selbstverständlich und natürlich aus dem Moment heraus, wie ich es selten erlebt habe.

Eine Hausforderung war die Entscheidung, mit welchen Werken ich Griegs Klavierkonzert für mein Album kombinieren sollte. Einerseits spielte ich mit dem Gedanken, das Zweite Klavierkonzert von Liszt als Gegenpol zu nehmen, zumal man damit jene wunderbare Begegnung in Rom (die leider nicht sehr bekannt ist) musikalisch hätte illustrieren können. Andererseits fing ich zu dem Zeitpunkt an, mehr und mehr in Griegs faszinierende Welt einzutauchen und seine nicht so bekannten Klavierwerke zu entdecken.

Neben seiner wunderbaren Klaviersonate und der gänzlich unbekannten g-Moll-Ballade faszinierte mich vor allem die Miniaturwelt seiner *Lyrischen Stücke*. Auf den ersten Blick mögen sie vielleicht schlicht und nicht abwechslungsreich erscheinen. Man trifft hier auf den introvertierten Grieg, der nichts von Extravaganz und Akrobatik hält. Lieber lässt er seine Musik im Nichts verschwinden, als sich zum Ende hin in ein klangliches Getöse hineinzusteigern. Oft verwendet er nur zwei musikalische Gedanken. Gerade wenn man ein drittes Thema erwartet, wiederholt er die zweite und die erste Melodie noch einmal und lässt das Stück auch schon wieder verklingen. Die Ausbrüche, wenn sie mal stattfinden, sind sehr zurückhaltend. Man könnte Grieg schon fast einen Minimalisten nennen.

Und dennoch verfiel ich dieser Musik und seiner sehr besonderen Welt immer mehr. Grieg hat mit den *Lyrischen Stücken* eine Fantasiewelt erschaffen. Es ist die Heimat des naturverbundenen Träumers, der den Hügel, auf dem sein Haus stand, »Troldhaugen« (Trollhügel) taufte, im nahe gelegenen Wald spazieren ging und sich dabei Trolle, Elfen und viele weitere nordische Fantasiegestalten vorstellte. All diese Gestalten huschen an einem vorbei und sind, ehe man nach ihnen greifen kann, wieder verschwunden. Ohne es richtig zu merken, wird man auf eine Reise in einen Tagtraum, in ein »Wunderland« mitgenommen, aus dem man nur sehr ungern wieder in die Realität zurückkehren möchte.

Dieses Album ist meine ganz persönliche Reise durch Griegs »Wunderland«. Ich möchte Sie dazu einladen, für eine Weile Ihren Alltag hinter sich zu lassen und mit mir zusammen die magische Fantasiewelt von Edvard Grieg zu bereisen.

WONDERLAND

ALICE SARA OTT

J'ai fait la connaissance d'Esa-Pekka Salonen au festival de Salzbourg 2011 où j'étais allée à titre personnel. À peu près au même moment, le producteur de ma maison de disques avait pris contact avec son agent pour proposer un enregistrement en commun. Je me souviens encore du bonheur que j'ai ressenti lorsque Esa-Pekka m'a lancé spontanément à un dîner où nous étions nombreux : « Faisons-le ! » Quatre ans après cette réponse positive, en janvier 2015, cet enregistrement est devenu réalité – deux prises de concert avec l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, dans la Herkulessaal de Munich.

Au moment de l'enregistrement, le Concerto pour piano de Grieg m'accompagnait déjà depuis dix ans. C'est l'une des deux œuvres auxquelles j'associe le plus d'expériences et de souvenirs, avec le Premier Concerto de Tchaïkovski. Curieusement, on le considère comme le concerto des débutants alors qu'à mon avis c'est l'une des pages concertantes qui posent le plus grand défi au soliste pour la coordination avec l'orchestre. En outre, le pianiste est souvent tenté d'en rajouter dans son interprétation et risque ainsi de passer sur la véritable beauté de l'œuvre, qui réside dans son naturel et ses grandes courbes.

En 1869, le jeune Grieg reçoit de Rome une lettre de Franz Liszt qui a eu la partition de sa Première Sonate pour violon et piano entre les mains et ne tarit pas d'éloges. Cette lettre sert au compositeur norvégien de recommandation pour obtenir une bourse de voyage, et en 1870 il se met en route pour Rome – avec, entre autres, la partition de son Concerto pour piano dans ses bagages. Liszt lui fait un accueil chaleureux et se met immédiatement au piano pour déchiffrer le Concerto avec les parties d'orchestres. Plus tard, Grieg racontera dans une lettre à ses parents le feu d'artifice auquel il a assisté et la manière dont Liszt a réussi à tirer de l'instrument des couleurs et des sons qu'il n'avait encore jamais entendus. À la fin du troisième mouvement, là où le deuxième thème apparaît soudain avec de nouvelles harmonies, Liszt a bondi de son siège, euphorique, pour féliciter Grieg de ce trait de génie, avant de se précipiter à nouveau au clavier pour finir de jouer l'œuvre. Grieg gardera une profonde impression de cette rencontre avec Liszt, de ses encouragements et de ses conseils. Cependant, il remaniera son Concerto pour piano pendant des dizaines d'années et l'œuvre ne prendra sa forme définitive qu'en 1907.

Travailler avec Esa-Pekka et les musiciens de l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise a été très enrichissant pour moi. Tous les doutes que j'avais toujours eus en jouant cette œuvre se sont évanouis après les premières mesures. J'avais l'impression d'être portée par une onde musicale, et les phrasés parfois si délicats se réglaient sur le moment avec une évidence et un naturel que j'ai rarement rencontrés.

Décider ce que j'allais ajouter au Concerto de Grieg pour compléter le disque a été un défi. D'un côté, j'avais envie de prendre le Deuxième Concerto de Liszt en guise de contraste, cela aurait en plus permis d'illustrer musicalement cette merveilleuse rencontre de Rome dont peu de gens sont au fait, ce qui est fort dommage ; mais en même temps, je commençais à ce moment-là à me plonger de plus en plus dans le monde fascinant de Grieg et à découvrir ses pages pour piano méconnues.

Outre sa merveilleuse Sonate et la Ballade en *sol* mineur, que personne ne connaît, c'est surtout l'univers miniature de ses *Pièces lyriques* qui m'a fasciné. À première vue, elles peuvent paraître simplettes et peu variées, mais en elles on rencontre le Grieg introverti que l'extravagance et les acrobaties n'intéressent pas. Il préfère laisser sa musique disparaître dans le néant plutôt que de s'embarquer dans une bruyante conclusion. Souvent, il n'utilise que deux idées musicales. Et précisément quand on s'attend à l'arrivée d'un troisième thème, il répète la deuxième et la première mélodie et laisse la pièce s'évanouir doucement. Les explosions, lorsqu'elles se produisent, sont très retenues. On pourrait presque qualifier Grieg de minimaliste.

En dépit de cette simplicité, je suis de plus en plus tombée sous le charme de cette musique et de son univers très particulier. Grieg a donné naissance à un monde imaginaire dans ses *Pièces lyriques* : c'est le pays du rêveur proche de la nature qui a baptisé la colline sur laquelle se dresse sa maison *Troldhaugen* (« colline de troll »), qui va se promener dans les bois avoisinants et fait la rencontre de multiples créatures nordiques imaginaires – trolls, elfes… Toutes ces créatures glissent furtivement à côté de vous et disparaissent avant qu'on puisse les attraper. Sans qu'on en soit véritablement conscient, on est emmené en voyage, en un rêve éveillé, dans un « pays des merveilles » qu'on ne quitte qu'à contre-cœur pour revenir à la réalité.

Ce disque est mon voyage personnel au « pays des merveilles » de Grieg. J'aimerais vous inviter à quitter un moment votre réalité quotidienne pour parcourir avec moi le monde magique du compositeur norvégien.

Recordings: Munich, Residenz, Herkulessaal, 1/2015 (Piano Concerto);
Berlin, Meistersaal, 4/2016 (Lyric Pieces)

Executive Producers: Angelika Meissner & Maider Múgica
Producers: Wolfgang Schreiner / BR (Piano Concerto) & Sid McLauchlan (Lyric Pieces)
Recording Engineer (Tonmeister): Philip Krause (Lyric Pieces)
Sound Engineer: Klemens Kamp / BR (Piano Concerto)
Technician / Editing: Mechthild Homburg / BR (Piano Concerto)
Project Manager: Anna-Lena Rodewald
Production Coordinators: Malene Hill, Nasim Beizai & Johanna Herbst

℗ 2016 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
© 2016 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editor: Jens Schünemeyer textbouse
Essay Translations: text*house* (English); Daniel Fesquet (Français)

Photos: © Jonas Becker, © Astrid Ackermann / Unitel (p. 8)
Design: Simon Singer

KOPRODUKTION MIT BR KLASSIK

www.alicesaraott.com
www.deutschegrammophon.com/ott

Backstage for blogs, activities and free music
my.deutschegrammophon.com
myDG